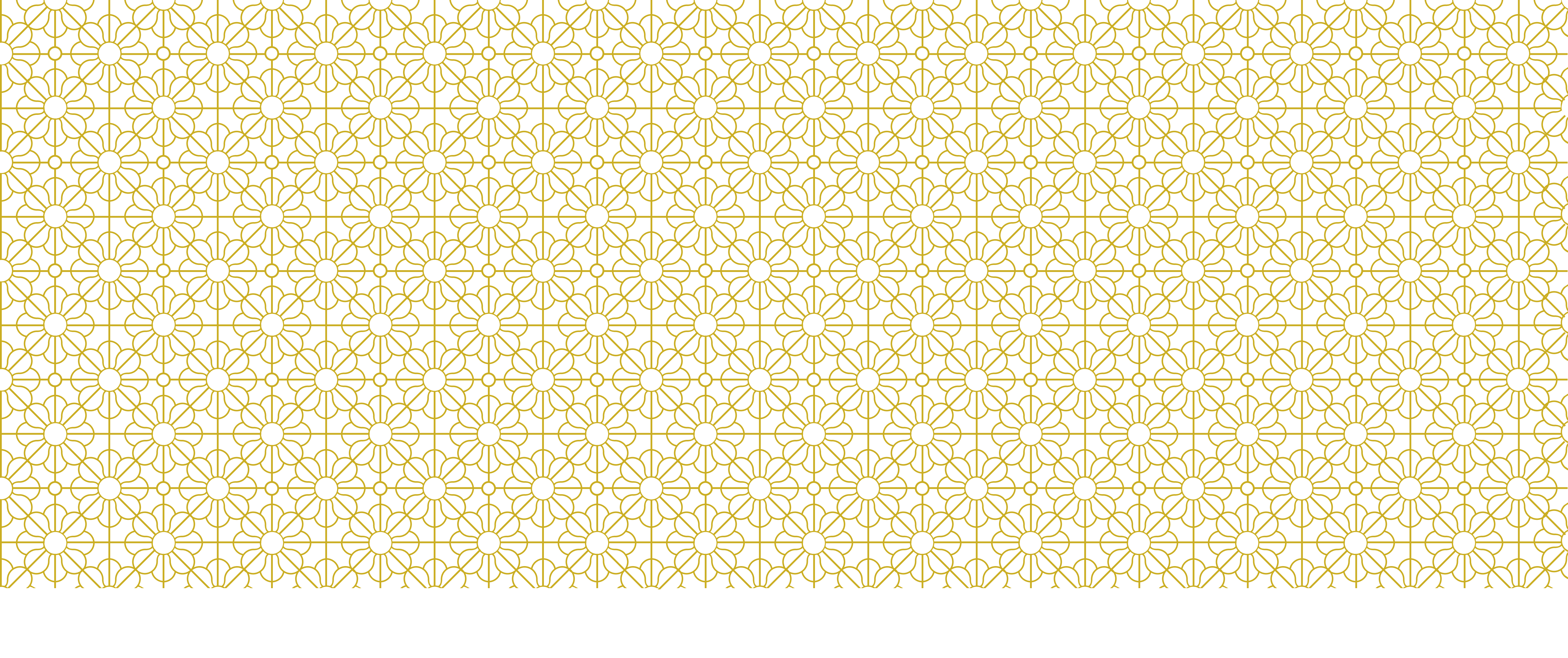

CONCEPTO DE BARROCO

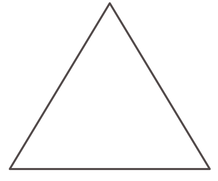
Condiciones de génesis en Europa.

Origen de la palabra *Barroco*

- Palabra portuguesa *barocco* → perla irregular con deformaciones
- Dialecto florentino *barochio* → engaño
- Griego *baros* → pesadez/pesado
- Fue una denominación para las obras consideradas "exageradas" para los cánones renacentistas que debían ser:
  - Armoniosos
  - Geométricos
  - Decorosos

Valores Estéticos Renacentistas

- Valores clásicos → ligados a cánones grecorromanos
- Composición triangular → simbolismo → Santísima Trinidad
- Cuerpo → cuerpo de Cristo H U M A N I Z A D O
- Búsqueda de:
  - Armonía
  - Distribución
  - Simetría
- Figura geométrica recurrente →

Cristo entre la Virgen María y San Juan Bautista

GOSSAERT, JAN

1510 - 1520. Óleo sobre papel, tabla, 122 x 133 cm.

Museo del Prado

No propia del Renacimiento

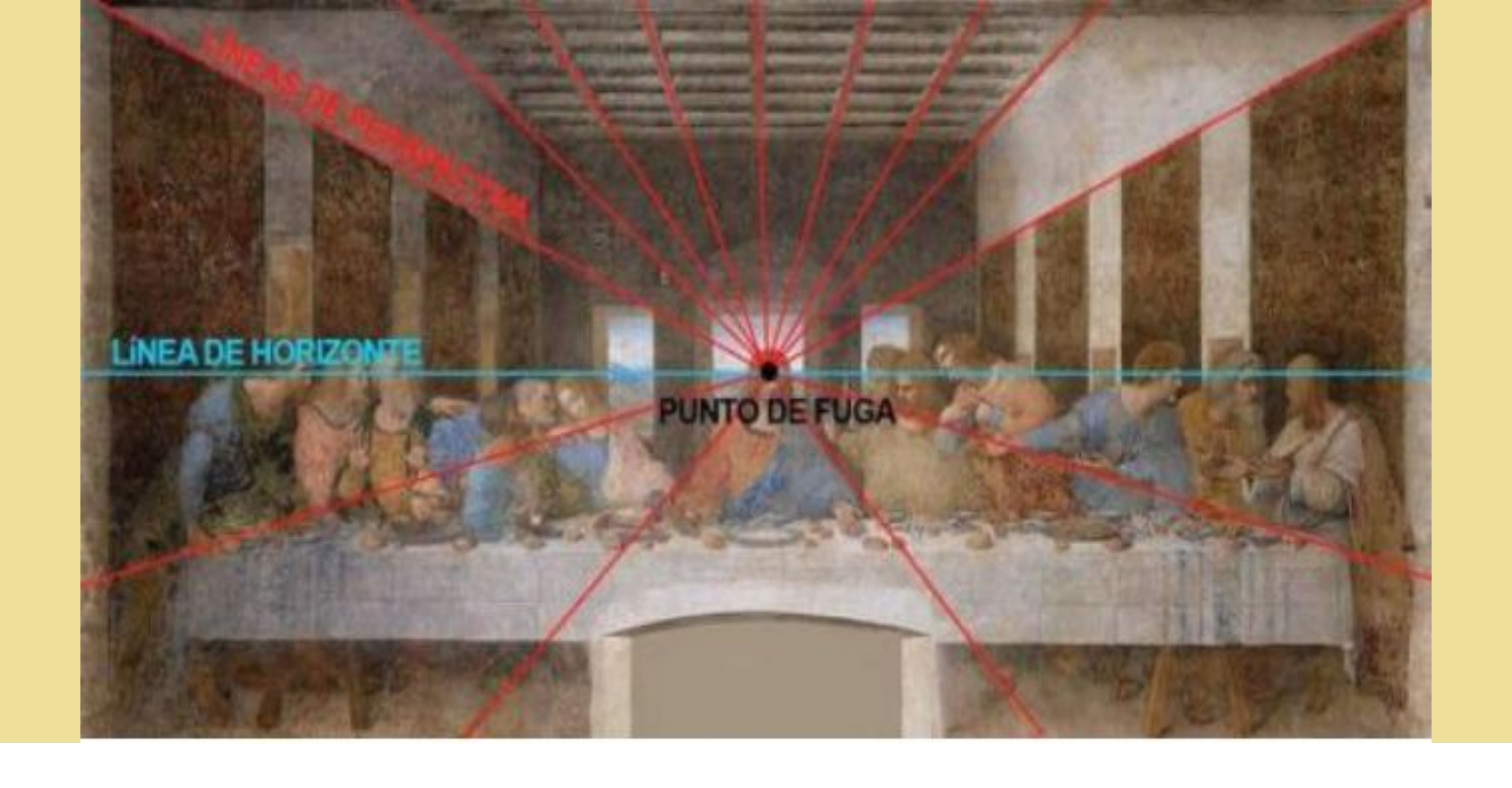
pero inspirada en sus valores estéticos.

Italia y Germania

Friedrich Overbeck - (h. 1832, óleo sobre lienzo, 94 x 104 cm, Neue Pinakothek, Munich)

Neo-clasicismo s.XIX

La Última Cena (líneas de composición)

Leonardo da Vinci - "La Última Cena"
(1492-1498, óleo y temple sobre enlucido, 460 x 880 cm, refectorio de Santa Marie delle Grazie, Milán)
En: [La Última Cena]

BARROCO → ADJ. (pey.) / SUST.

- **Periodo** socio-económico-político-filosófico-cultural-artístico → Post Renacimiento
- Surgimiento → cambios sociales s. XVII (Seiscento)
- 1. Términos sociales : Crisis Feudal → Burguesía → Edos. Modernos
- (Burguesía → comercio → arte = poder y riqueza por lo que implica)
- 2. Términos religiosos : Reforma y Contrarreforma → División religiosa de Europa

BARROCO(S)

RELIGIOSO

- Católico
  - Se adjudica estéticas recargadas y plagadas de elementos.
  - Cliché del arte barroco.
- Protestante
  - Barroco en tanto temporalidad.
  - Apegado a los valores neoclásicos
  - Abstracción y forma geométrica

CIVIL/BURGUÉS

- Estilo determinado por
  - Localización geográfica y
  - Adscripción Estado-Nación
- Del material a lo simbólico
- Ostentación = Poder
- Discurso artístico = dimensión narrativa → política

Arte Barroco

- Saltos temporales → sobretodo en sus **colonias**

- Arte *clásico* ≠ arte barroco → intencionalidad
- Barroco → manifestación del poder dominante:
  - Eclesiástico
  - Estatal
- Dos visiones del mundo:
  - Exacerbación de la realidad mundana /cotidiana → católico muy explícito e.g.
  - Exaltación del nacionalismo y la religiosidad → casi propaganda
- Predominancia de la Imagen:
  - Pictórica
  - Arquitectónica
  - Musical

Helmut Hatzfeld sobre El Barroco:

"...estilo del punto de vista pictórico con perspectiva y profundidad, que somete la multiplicidad de sus elementos a una idea central, con una visión sin límites y una relativa oscuridad que evita los detalles y los perfiles agudos, siendo al mismo tiempo un estilo que, en lugar de revelar su arte, lo esconde".

CARACTERÍSTICAS/ELEMENTOS DE LA PINTURA BARROCA

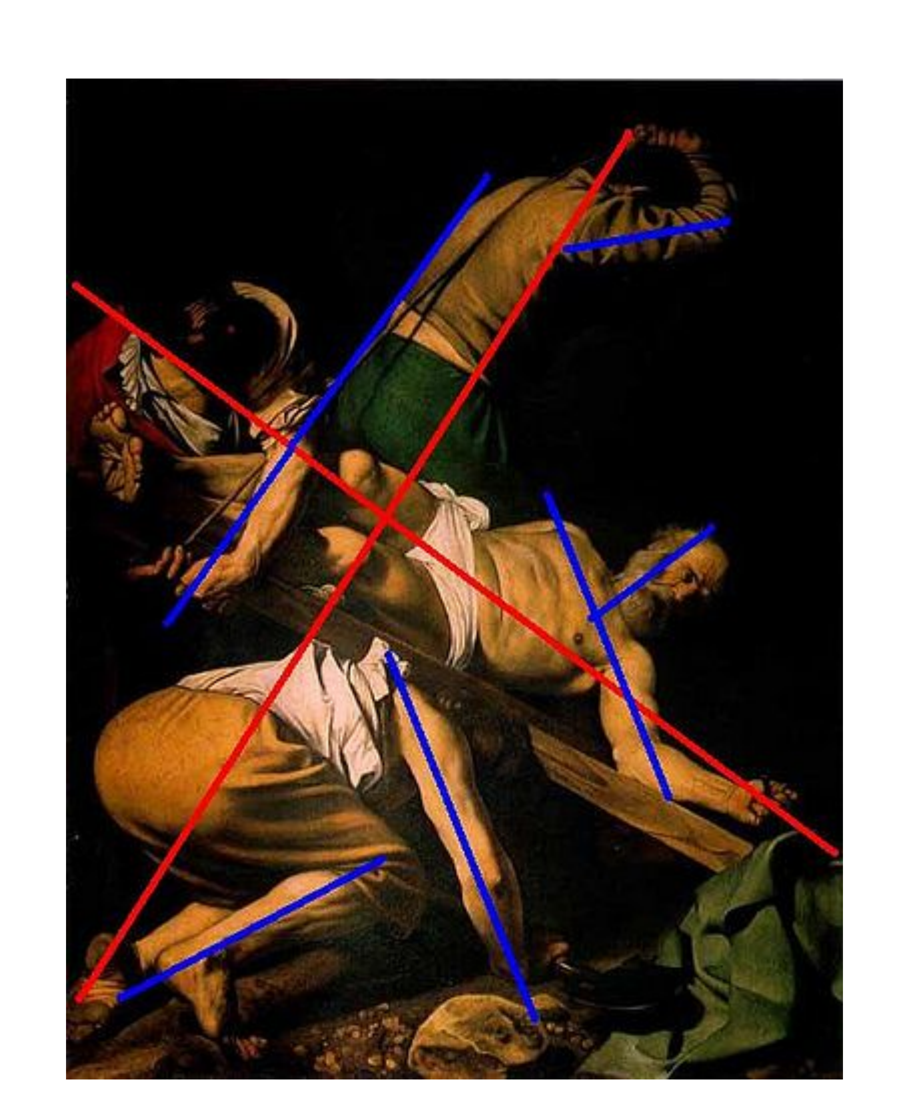
- 1. Tenebrismo
- 2. Realismo / Naturalismo
- 3. Complejización del uso de la línea en la composición
- 4. Metáforas sobre el tiempo/naturaleza

TENEBRISMO

- **Corriente** del barroco en la que se marca un fuerte contraste entre luces y sombras. Las sombras de los personajes se confunden con el fondo.

- ≠ clarosbcuro → estilo puede ser de **corriente** tenebrista, luminista (de foco) o de sfumato.

LA CRUCIFIXIÓN DE SAN PEDRO, CARAVAGGIO,1601

SILENO BORRACHO, JOSÉ DE RIBERA, 1626 (Tenebrista)

Sileno Borracho, 1626 José de Ribera

- Escena catalogada como *grotesca* (tomando como referencia su contexto)
- Sátiro seguidor de Baco → Hijo de Pan (coronando a Sileno)
- Serpiente → símbolo de sabiduría en culturas de la antigüedad
- Iconotexto: *"Josephus de Ribera, Hispanus, Valentín/ et academicus Romanus faciebat/ partenope 1626".*
- Perfil de ninfa → deseo sexual
- Apolo → acosador
- Joven sátiro
- Burro → rebuzno salva a la ninfa Lotis de el intento de violación por parte de Priapo (dios - fertilidad)
- Concha → augurio de muerte
- Tortuga → pereza
- Bastón → pastoreo

JUDITH DECAPITANDO A HOLOFERNES ARTEMISIA GENTILESCHI, 1613

- Violada por su profesor de dibujo → elección de temas tex. *Susana y los viejos*
- Juzgada por su testimonio
- Holofernes → gral babilonio a quien Judith (Betulia, Israel) seduce, emborracha y decapita para conservar la soberanía de su pueblo.
- Tenebrista

The mocking of Christ,
Gerrit Von Honthorst,
1620
Luminista (de foco)

La alcahueta, Gerrit
van Honthorst, 1625
Luminista (de foco)

LA GIOCONDA, LEONARDO DA VINCI, 1503-1519*

Línea en sfumato

REALISMO / NATURALISMO

- El barroco se aleja del halo de fantasía para construir la mística ≠ Renacentista
- Estética recrudecida / “violenta”
- Elementos, personajes, lugares y situaciones cotidianos
- Dramatismo y expresiones faciales marcadas
- Se exteriorizan de esta manera las emociones y edos. de ánimo

LUCHA DE SAN JORGE Y EL DRAGÓN RUBENS, 1608

TEMATICA MITOLÓGICA

(EXALTACIÓN DE LA VIDA)

GRAN DIAGONAL

(COMPOSICIÓN ABIERTA Y MOVIMIENTO)

INSPIRACIÓN EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA

BABA DE CABALLO

(DETALLE, VERISMO SIN PRECEDENTES)

PERSONAJES ROTUNDOS Y MAJESTUOSOS

(HÉROE)

COLORES INTENSOS E IDÍLICOS

DRAGÓN

(ANIMAL FABULOSO ASOCIADO AL MAL)

INSTANTE DE MÁXIMA TENSIÓN

(DRAMATISMO Y GRANDIOSIDAD)